Presentation generale du cours

L’ambition de cet atelier est de faire réfléchir les étudiants à leur inscription dans leur culture pour les aider à faire un pas de côté par rapport aux images et aux fictions qui les constituent.

Nous nous appuierons sur des grilles de lecture & d’écriture du présent, ouvertes et éclairantes par rapport aux dialectiques marketing et communications contemporaines.

Des représentations du contemporain, nous irons aux nouveaux objets fétiches, puis aux nouvelles écritures “post-digital” et enfin aux nouvelles formes de socialités.

L’appropriation attendue par les étudiants est la production de leur vision du contemporain (images, objets, écritures, socialités) sous forme d’une œuvre collective on et off line.

Les ateliers seront animés par Philippe Strouk et Olivier Roubert, fondateurs de Theory of fictions, ex planneurs (clm, tbwa, devarrieuxvillaret).

Organisation générale du cours

•Cours 1 magistrale sur le contemporain
. Pertinence de la question
. Modèle de Durand appliqué au marketing
. Chaosophie

•Cours 2
. Réflexions sur le contemporain, Tumblr Theory of fictions : dieu, ironie, aventure, neo punk
. Appropriation attendue : tumbr “contemporain” par les étudiants

•Cours 3
. L’objet aujourd’hui, les fétiches : Barthes , Mythologie hier et aujourd’hui Nouvel Obs, Le livre des symboles, Toilet Paper...
. Appropriation attendue : Chaque étudiant parle de «son» objet

•Cours 4
. Les nouvelles écritures : Les cultures «post-digital», festival OFFF, Tumblr, Les Surgissantes, La Nuit, Verities...
. Appropriation attendue : Chaque groupe propose une nouvelle narration d’un objet contemporain

•Cours 5
. Les nouvelles socialités : idiorythmie de Barthes, vivre ensemble (abbaye de Thélème), le marketing communautaire
. Appropriation attendue : Chaque groupe réfléchit a une communaute

COURS 1 Sur l’intérêt du contemporain

. Pertinence de la question : société en mal de repères
. Modèle d’anthropologie structurale (propre à la sociologie, à la psychanalyse, à la philosophie) appliqué au marketing : Coca, Levis, L’Oréal, Vuitton…

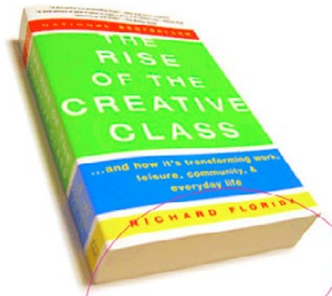
. Présentation de l’atlas visuel de l’époque conçu par Theory of fictions: «Chaosophie»

Références:
- Gilbert Durand (Jung)
- Lacan (Symbolique, imaginaire, réel)
- Ecole de Francfort (La dialectique de la raison)
- Gilles Deleuze (Logique du sens)

On retrouve chez tous ces auteurs une grille de lecture du monde trinitaire. L’important sera de faire comprendre aux étudiants que cela peut-être une grille d’écriture créative pour eux.

cours 1

modèle théorique & application pratique



1 / « expression de soi sociale / politique »
2 / les 3 T : « talent, tolérance, technologie »
3 / problématique : concilier individualisme et vivre ensemble via « expression de soi sociale »

1 / croire au progrès, à la science
2 / logique de «toujours plus»: performance, compétition (masculin, Prométhée)
3 / se construire par opposition à l'autorité (mais vouloir être chef à la place du chef)

POST-MODERNITE
CREATIVE ET SOCIALE

1 / croire à la Nature
(génération X, 20 ans en 90)
2 / logique de l'éternel retour, force (féminin mystérieux)

...JUSQU'A ANTI-MODERNITE

3 / rejet de toute autorité
(génération Y, 20 ans en 2010)

MODERNITE

MODERNITE ALTERNATIVE...

LES IMAGINAIRES SOCIAUX D'AUJOURD'HUI

POST-MODERNITE CREATIVE ET SOCIALE

Grand prix publicité mobile Lions Cannes 2012.
campagne «Coca-Cola, Project Re:Brief» Google

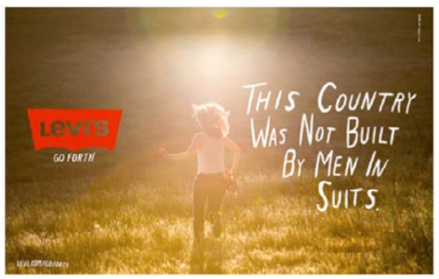
Mythe d'un babel pacifié : partage, socialité , musique

MODERNITE

Film «Hilltop», 1971
Groupe, chant, musique, socialité

MODERNITE ALTERNATIVE
Film, «Happiness factory», 2009
Coca Cola chez "Alice au pays des Merveilles"

LES IMAGINAIRES SOCIAUX APPLIQUES AUX MARQUES LEADERS: COCA COLA



POST-MODERNITE CREATIVE ET SOCIALE

« expression de soi sociale / politique »

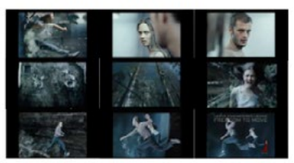
Levis 2010 Politique

MODERNITE

Levis 1980 séducteur
VP : résistance, solidité

MODERNITE ALTERNATIVE

levis 1995 l'homme arbre
VP : liberté de mouvement



LES IMAGINAIRES SOCIAUX APPLIQUES AUX MARQUES LEADERS: LEVIS

POST-MODERNITE CREATIVE ET SOCIALE

« sociale / politique / expression de soi »

L'Oréal 2010 Politique
Toute les femmes le valent bien

MODERNITE

L'Oreal 1980 L'Oreal Paris perfection
VP : La science

L'ORÉAL PARIS

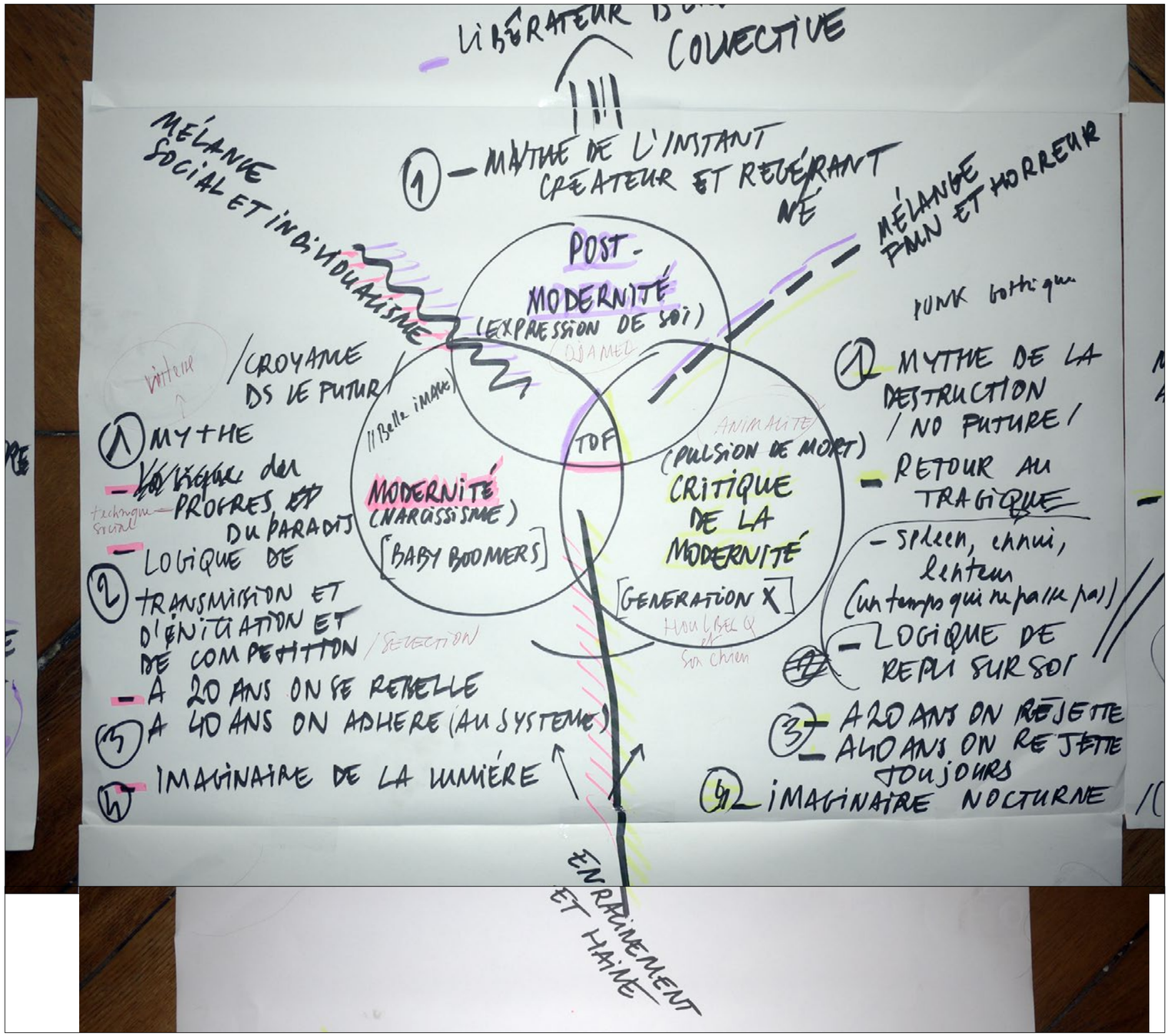
MODERNITE ALTERNATIVE

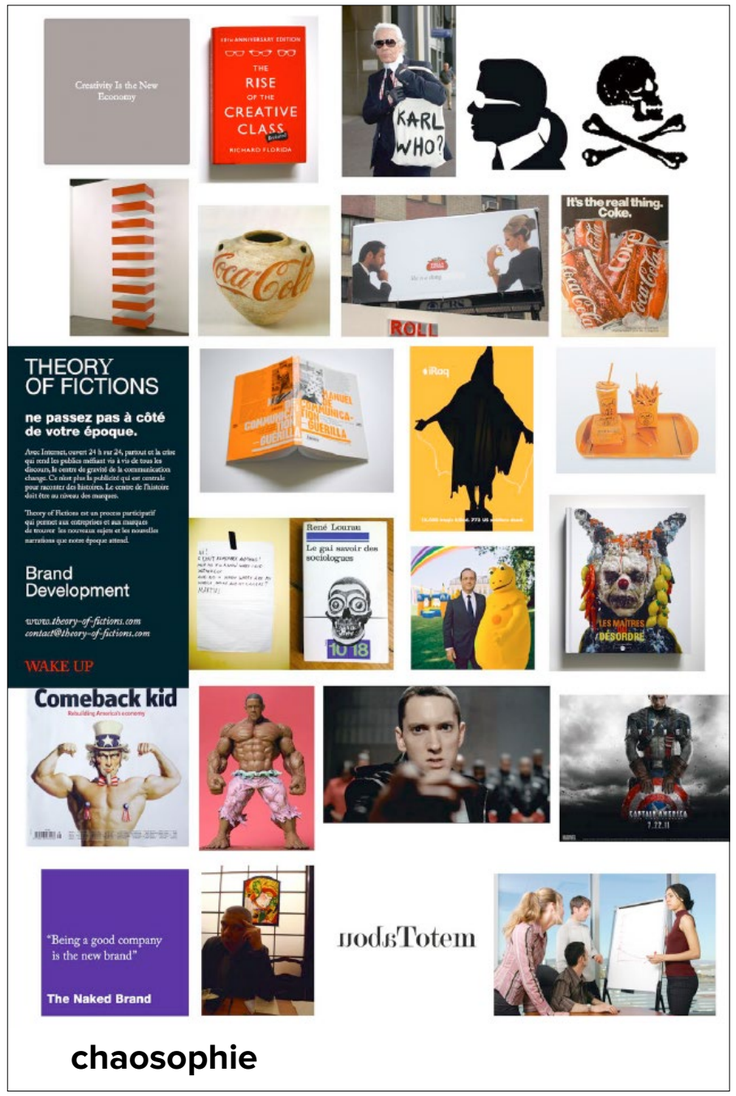
L'Oreal 1995 Future E
VP : La science au service du féminin

LES IMAGINAIRES SOCIAUX APPLIQUES AUX MARQUES LEADERS:L'OREAL

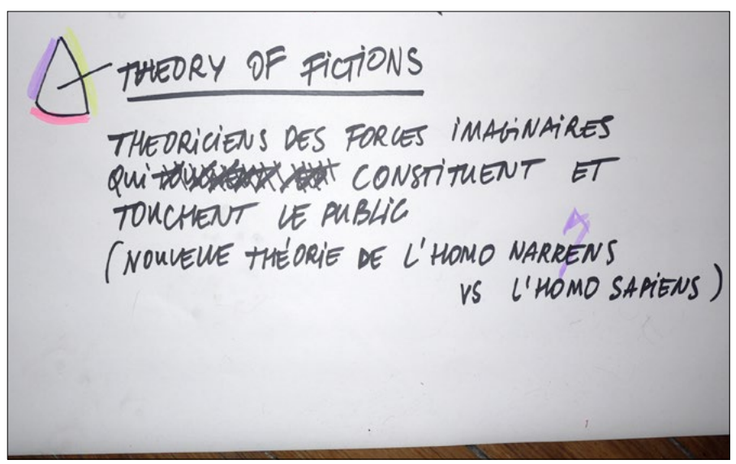
cours 1 / 2

modèle théorique exhaustif + chaosophie


LIBÉRATEUR
COLLECTIVE
MÉLANGE SOCIAL ET INDIVIDUALISME
1 - MYTHE DE L'INSTANT CRÉATEUR ET RÉGÉNÉRANT
MÉLANGE PMN ET HORREUR
POST-MODERNITÉ (EXPRESSION DE SOI)
PUNK GOTHIQUE
/CROYANCE DS LE FUTUR/
1 MYTHE
- PROGRES, ET DU PARADIS
2 - LOGIQUE DE TRANSMISSION ET D'INITIATION ET DE COMPETITION
- A 20 ANS ON SE REBELLE
3 A 40 ANS ON ADHERE (AU SYSTEME)
4 - IMAGINAIRE DE LA LUMIÈRE
MODERNITÉ (NARCISSISME)
[BABY BOOMERS]
TDF
(PULSION DE MORT)
CRITIQUE DE LA MODERNITÉ
[GENERATION X]
1 MYTHE DE LA DESTRUCTION / NO FUTURE/
- RETOUR AU TRAGIQUE
- spleen, ennui, lenteur
(un temps qui ne passe pas)
2 - LOGIQUE DE REPLI SUR SOI
3 - A 20 ANS ON REJETTE
- A 40 ANS ON REJETTE TOUJOURS
4 IMAGINAIRE NOCTURNE
ENRACINEMENT ET HAINE



chaosophie



COURS 2 Des visions du contemporain / votre vision

H 1

. Des visions du contemporain : Theory of fictions illustrera sous forme de Tumblr la grille de lecture trinitaire présentée au cours précédent.

Mode d’emploi de la plateforme de micrco blogging Tumblr
Templates, hashtag, indexation...

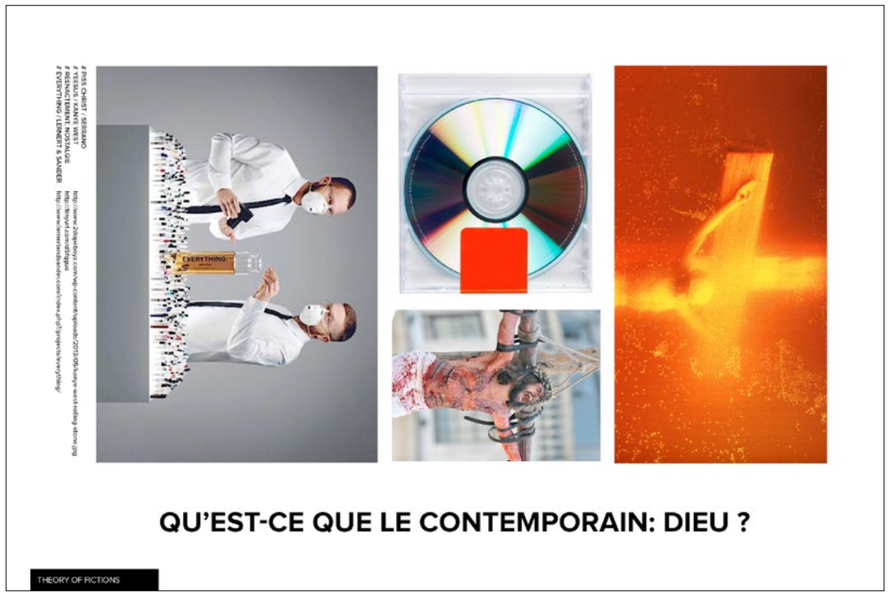
H 2

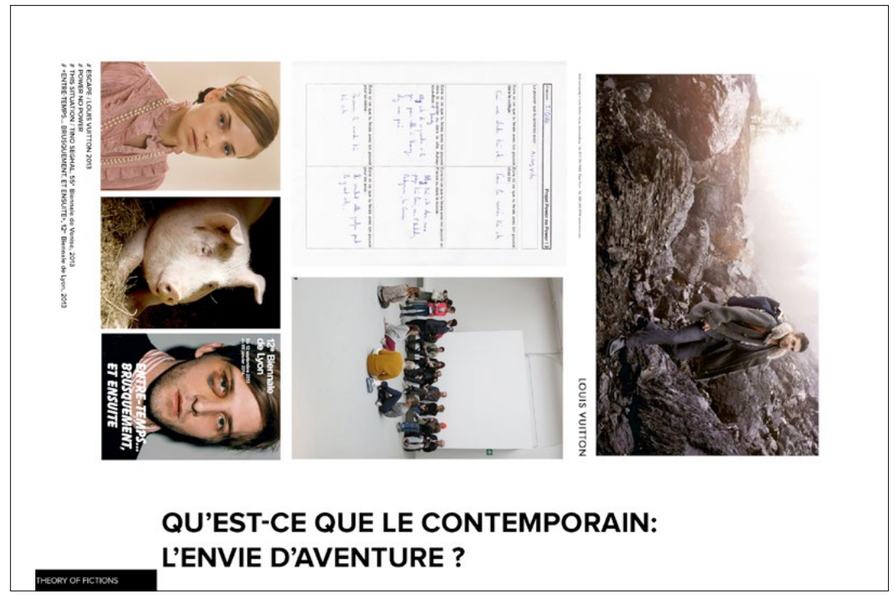
. Appropriation attendue : vision du «contemporain» des étudiants sous forme de tumbr.

Chaque groupe d’étudiants commencent à réfléchir sur son Tumblr (nomination, type «d’écritures» (image, texte, son, vidéo), narration) à montrer / expliquer à l’atelier suivant.

cours 2

thèmes des Tumblr





COURS 3 Des fétiches du contemporain / votre objet-fétiche

H 1

. Le mythe et le rite: Les images et les objets

Anthropologie de l'objet d'hier à aujourd'hui :
Hier: Marx, Walter Benjamin, Barthes
Aujourd'hui: Hors série «Nouvel Obs», Toilet Paper & Kenzo...

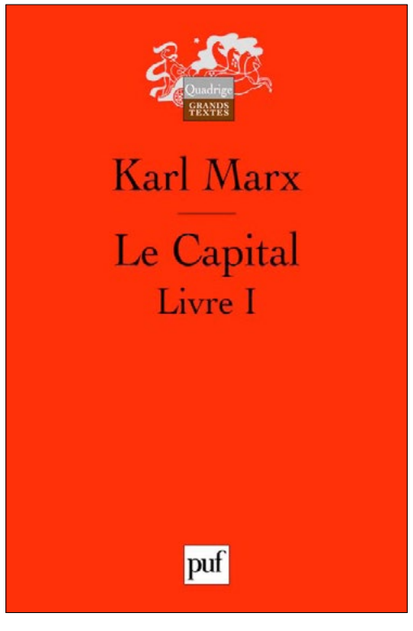
H 2

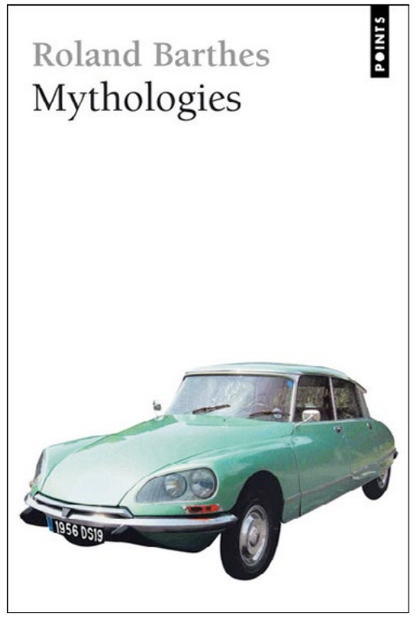
. Appropriation attendue : Chaque étudiant travaille individuellement et choisit l'objet qui pour lui dit l'époque

Chaque étudiant justifiera au prochain cours son choix

cours 3

quelques références





le nouvel Observateur
HORS-SÉRIE
KATE MOSS, LES 35 HEURES, LE PRÉSERVATIF, MATRIX, L'EFFET DE SERRE, LE STRING, LES BLEUS, LA DÉPRESSION...
Mythologies d'aujourd'hui
NOTRE ÉPOQUE EST FAÇONNÉE PAR DES MYTHES

COURS 4 des écritures contemporaines / votre écriture

H 1

. Les nouvelles écritures post digital : Une nouvelle synergie entre off line et online et des nouvelles narrations (mapping, texte, image, video...), nouveaux formats courts et live (évènementiels, communication multi plateforme, tutoriaux...)

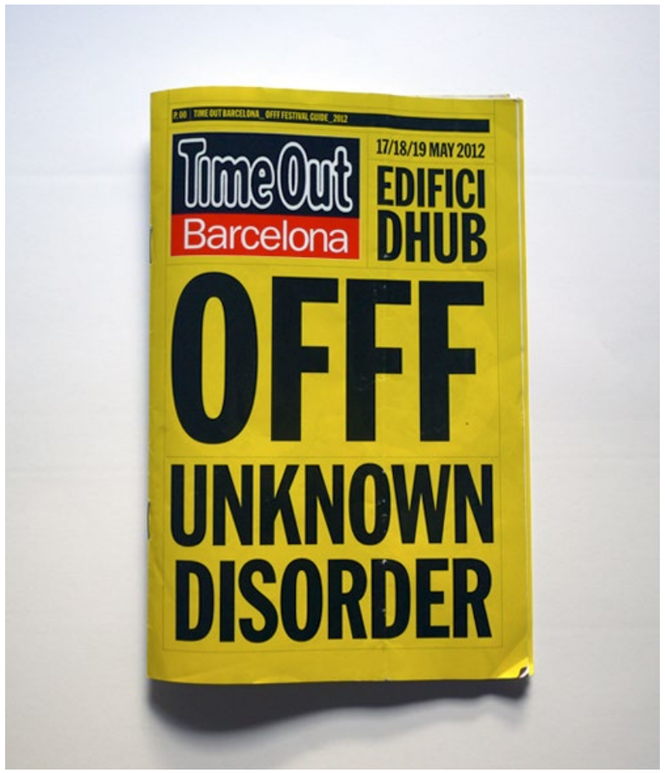
Les références:
Festival OFFF «Cultures post-digital», le cas du « Guardian participatif », Sagmeister le projet «Happy» et les marques, mapping interactif «Les Surgissantes», magazine La Nuit, Verities...

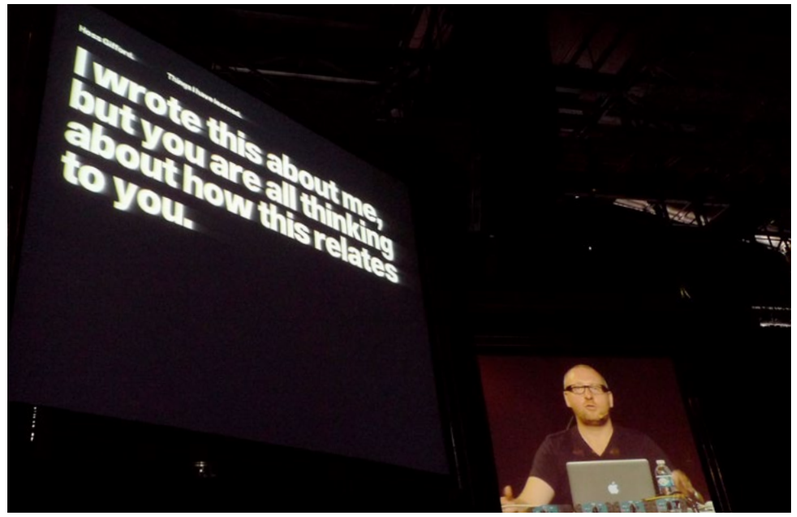
H 2

. Appropriation attendue : Chaque groupe d'étudiants se met d'accord sur un objet qui sera le sujet de sa narration présentée au début du prochain cours dans un format court (ref «L!VE magazine, presentation 6mn, TED Talking)

cours 4

OFFF 0, 1, 2, 3... (2010 à 2013)





LE OFFF

Festival aujourd'hui à la réputation internationale et qui a fêté ses 10 ans en 2011 . Il s'est baptisé « festival de culture post-numérique » pour souligner que la révolution Internet était bien passée par là mais qu'aujourd'hui nous n'étions plus dans la fascination du digital qu'il allait de soi de travailler avec ou depuis cette révolution.

En résumé, c'est un observatoire des tendances de la création et des nouvelles technologies avec des conférences, des ateliers animés par les artistes les plus marquants de l'époque.

COURS 5 socialités contemporaines / votre commun

H 1

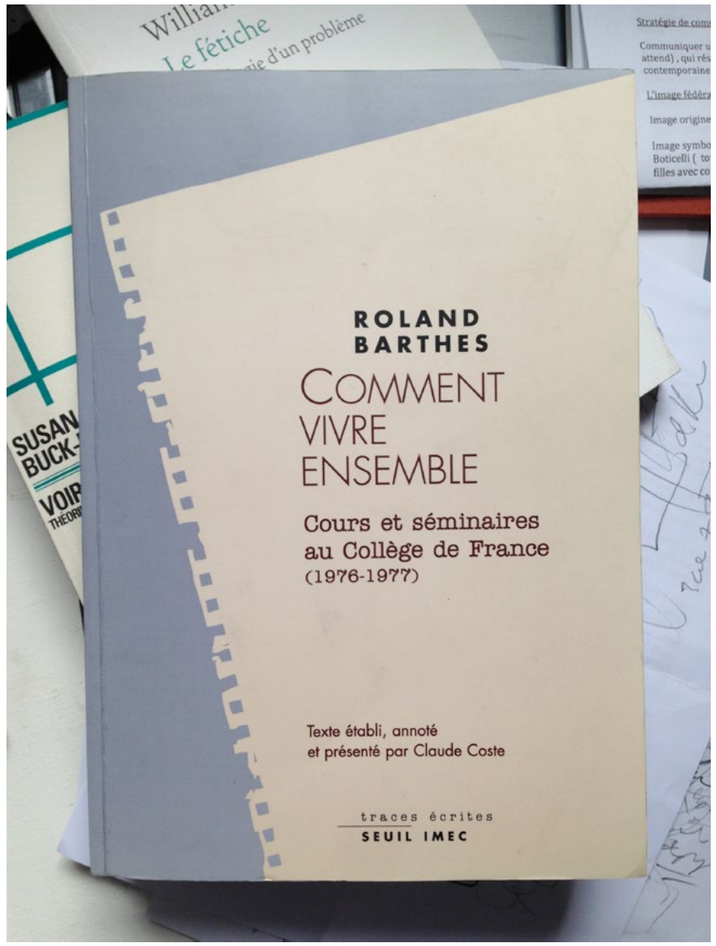
. Les nouvelles socialités : idiorythmie de Barthes, vivre ensemble, distinction commun / collectif, les espaces de coworking, le marketing communautaire de Nike...

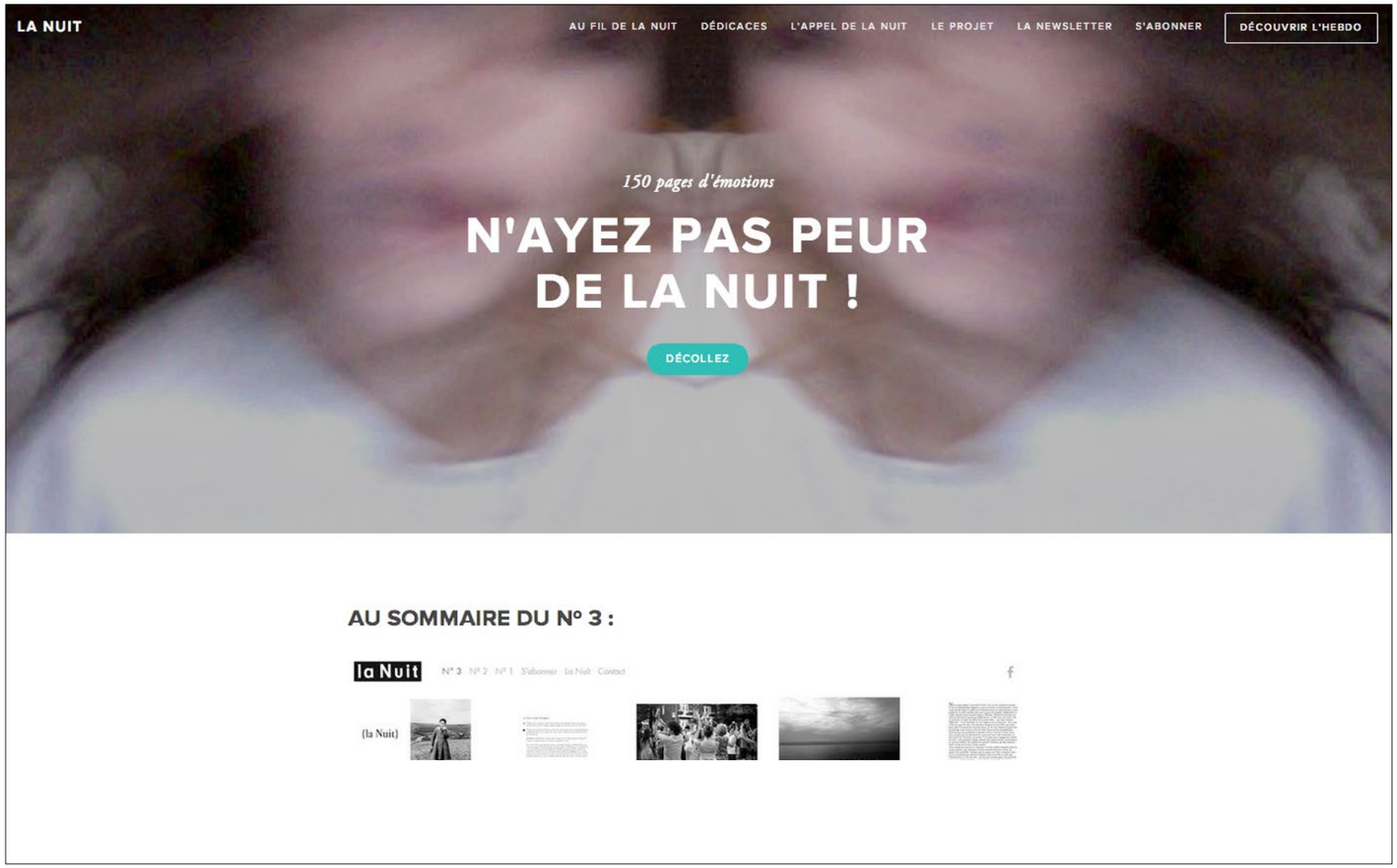
H 2

. Appropriation attendue : Faire un travail collectif impliquant tout le groupe inscrivant les travaux singuliers déja réalisés dans un méta récit sensible (forme ouverte: livre, Tumblr, affiche, manifeste, vidéo...)

cours 5

quelques références





COURS 6

H1 & 2

. Présentation des travaux par les étudiants
. Bilan